

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Художественно-критический анализ произведений искусства

Учебный план: 2025-2026 50.04.03 ИДИ ИПИиА ЗАО №2-3-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки:
(специализация) Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	16	119	9	Экзамен
	РПД	16	119	9	
Итого	УП	16	119	9	
	РПД	16	119	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат культурологии, доцент

Неверова Ирина
Альфредовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области художественно-критического анализа произведений искусства

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть различные формы искусствоведческого анализа произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
- Раскрыть принципы построения научного и художественно-критического текста искусствоведческой направленности
- Познакомить с различными литературными жанрами в области искусствоведческих исследований
- Продемонстрировать особенности художественного описания произведений различных жанров (натюрморт, портрет, пейзаж и др.)

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Классическая традиция в западноевропейском искусстве
- Научно-практический семинар
- История и теория искусствознания

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность в области изобразительного, прикладного искусства и архитектуры в контексте культурно-просветительской деятельности

Знать: особенности методологии визуального исследования произведений искусства; виды и способы интерпретации произведения искусства; особенности научной и критической интерпретации; специфику художественной интерпретации

Уметь: ориентироваться в стилистических особенностях произведений искусства различных исторических эпох; использовать архивные и иные библиографические материалы (каталоги, периодические издания, материалы переписки)

Владеть: навыками оперативного привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте исследовательской деятельности; навыками выбора оптимальных средств и приемов систематизации теоретического материала в рамках анализа произведений искусства в контексте просветительской деятельности

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Общие понятия композиции в произведении искусства	2			
Тема 1. Цвет в живописной композиции. Анализ колорита в связи с техникой исполнения художественного произведения. Основные виды рисунка. Ритм и композиция в рисунке. Методы освоения пространства в скульптуре		2	13	
Тема 2. Эволюция композиционных приемов в художественных произведениях разных эпох. Установки и архетипы традиционных решений в композиции		2	14	
Раздел 2. Литературная специфика искусствоведческого описания				
Тема 3. Жанры краткого искусствоведческого текста. Книжная и высокая лексика в описании фигуры в исторической (мифологической) картине. Проблема описания движения, позы и жеста		2	12	

Тема 4. Особенности описания произведений избранных жанров живописи. Пейзаж, натюрморт, портрет		2	18	
Раздел 3. Применение различных научных методов в искусствоведческом анализе				
Тема 5. Понятие сравнительно-исторического метода на примере анализа научных работ В. Н. Лазарева и Б.Р. Виппера. Методика проведения сравнительно-исторического анализа в рамках научной статьи.		2	15	
Тема 6. Формально-стилистический метод в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. В. Степанова и С. М. Даниэля. Методика проведения формально-стилистического анализа в рамках научной статьи.		2	18	
Тема 7. Иконографический и иконологический методы в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. Н. Покровского, Н. П. Кондакова, О. Этингф, Э. Панофского, Ш.Тольная		2	17	
Тема 8. Методика проведения иконографического анализа в рамках научной статьи. Понятие семиотического метода на примере анализа научных работ Ю. М. Лотмана		2	12	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	119	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		18,5	125,5	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - формулирует критерии оценки различных жанров и видов искусства; - излагает проблемы теории искусствознания; - классифицирует принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства: архитектурных искусств, изобразительного искусства в контексте организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся; - распознает, классифицирует произведения разных видов искусств в контексте эстетического, искусствоведческого, структурно-семиотического, культурологического, психоаналитического, комплексного, системного анализа; - синтезирует эволюционные ряды художественных произведений с учетом их принадлежности к тому или иному виду искусства (графике, живописи, художественной фотографии, скульптуре, архитектуре);

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.</p>	
	<p>Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 2	

1	Структура художественно-критического анализа произведения искусства
2	Анализ фактуры, материала и их влияние на раскрытие содержания произведения художником
3	Художественный стиль отдельного произведения искусства. Понятия «стилистика», «индивидуальная манера».
4	Стилизация как художественный метод
5	Традиции и новаторство в живописном произведении.
6	Автор и герой. Авторская позиция художника.
7	Художественно-критический анализ произведений неизвестного художника.
8	Монументальная скульптура. Скульптура в пространстве городской среды
9	Роль цвета и материала в скульптуре
10	Анализ различного подхода художников в трактовке одной темы.
11	Критерии оценки иконописного произведения в практике проведения анализа произведения искусства.
12	Критерии оценки и составляющие художественно-критического анализа живописного и графического произведения.
13	Составляющие художественно-критического анализа произведений декоративно-прикладного искусства.
14	Специфика художественно-критического анализа произведений скульптуры.
15	Анализ художественной формы произведения искусства. Композиция произведения. Влияние композиции на восприятие зрителем
16	художественного произведения.
17	Влияние техники исполнения произведения искусства на его восприятие и прочтение.
18	Оценка роли колористического решения в живописном произведении в практике проведения художественно-критического анализа.
19	Оценка роли светотеневого решения в живописном произведении в практике проведения художественно-критического анализа
20	Анализ сюжета художественного произведения. Интерпретация сюжета художником.
21	Рисунок как самостоятельный жанр. Основные критерии описания произведения графического искусства (рисунка)
22	Роль цвета в скульптуре
23	Роль цвета в графических произведениях, его выразительные возможности. Влияние цвета на восприятие произведения зрителем.
24	Влияние фактуры и материалов исполнения произведения на раскрытие содержания произведения художником и его восприятие зрителем.
25	Иконографический анализ произведения искусства. Его цели, задачи и возможности.
26	Формально-стилистический анализ произведения искусства. Его возможности, цели и задачи.
27	Влияние символов, понимание их смысла и значения на восприятие художественного произведения.
28	Методология анализа образно-символического содержания картины.
29	Методология анализа образно-символического содержания скульптуры.
30	Методология анализа образно-символического содержания архитектурного сооружения.
31	Задачи иконологии при анализе картины.
32	Роль знания историко-биографического контекста создания произведения в его адекватном анализе и интерпретации.
33	Влияние формы на содержание исследуемого произведения искусства.
34	Влияние формы на содержание исследуемого произведения искусства.
35	Анализ проблематики исследуемого произведения искусства.
36	Роль эмоциональной составляющей произведения искусства в практике художественно-критического анализа.
37	Методология художественно-критического анализа бессюжетного произведения искусства.
38	Тема, мотив, сюжет исследуемого произведения.
39	Эволюция в концепции пейзажной живописи разных эпох
40	Основные жанры краткого искусствоведческого текста
41	Представление о композиции в произведениях искусства ренессанса, барокко и классицизма

5.2.2 Типовые тестовые задания

Термин историко-предметный анализ был введен в научный оборот:

- А. В 1892 г.
- Б. В 1952 г.
- В. В 1982 г.

Наибольшая вероятность аутентичности подписи и картины:

- А. Если подпись в красочном слое.
- Б. Если подпись нанесена по сухому красочному слою, но имеет кракелюр.
- В. Если подпись в красочном слое и имеет общий с ним кракелюр.

Чаще всего авторские подписи и надписи на изображенных предметах встречаются в произведениях русской живописи:

- А. Начала XIX века.
- Б. Середины XIX века.
- В. Конца XIX века.

Картина, имеющая на конце авторской подписи букву «Ъ», могла появиться:

- А. Только до реформы Императорской Академии художеств 1894 года.
- Б. Только до 1917 года.
- В. И после 1917 года в творчестве художников Русского зарубежья.

Название известной багетной мастерской начала XX века:

- А. Абросимовъ.
- Б. Поляковъ.
- В. Кузнецовъ.

Содержанием экспертизы произведений искусства является:

- А. Химико-технологическое исследование и стилистический анализ.
- Б. Химико-технологическое исследование, стилистический анализ и маркетинговая оценка.
- В. Химико-технологическое исследование и маркетинговая оценка.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине «Художественно-критический анализ произведений искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями у студентов специфики формально-стилевых признаков произведения искусства в каждый конкретный исторический период.

Вопросы к экзамену составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты. Время подготовки студента к экзамену –20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html

Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Русская культура XX века: tertium datur	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110170.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110018.html
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Серов, Н. В.	Символика цвета	Санкт-Петербург: Страта	2019	http://www.iprbookshop.ru/88775.html
Даниэль, Арасс, Кузнецова, Е., Булатовского, И.	Взгляд улитки. Описания неочевидного	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	http://www.iprbookshop.ru/95078.html
Неверова И.А. Тимофеева Р.А.	История русского искусства. Художественный язык древнерусской иконы	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202055
Тимофеева Р. А.	Анализ произведений искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020338

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

1.....2

3

4

- A)2-1-4-3
- Б)1-2-3-4
- В)2-3-1-4